

海南岛国际电影节大师嘉年华 中外导演名家畅谈电影「方法论」

文隽回忆说,王晶曾经亲自带邱淑贞找到关锦鹏,请他“好好改造”这个女演员。彼时关锦鹏正在创作《愈快乐愈堕落》,就把其中的角色给了她,进而发掘出了邱淑贞身上的另一面。

创造出经典的女性形象,需要天时地利人和。关锦鹏也分享了很多电影拍摄中的轶事。谈到《胭脂扣》,他说,梅艳芳一直非常喜爱如花这个角色,但其他角色迟迟不能定下来。曾考虑由郑伊健或吴启华来同梅艳芳对戏,直到梅艳芳拍板,她去新艺城拍一部戏,以换来对方放手让旗下的张国荣来演十二少。

“梅艳芳当时有一个判断,十二少和如花就应该是张国荣和她的搭配,这才成就了《胭脂扣》。”关锦鹏说。

分享成功的同时,关锦鹏也不回避挫折。比如郑秀文演《长恨歌》时,因为太渴望转型了,尽管她全情投入,影片却不太成功。关锦鹏借此给出了与演员合作的两个建议:第一,出于商业考量作品不要用“素人”;第二,和演员互相递纸条有利于建立他们之间的亲密联系。

活动的后半程,青年导演孙傲谦、张栾、宋员成上台与关锦鹏导演交流。张栾导演和孙傲谦导演都对角色的塑造很感兴趣。宋员成导演则想了解关锦鹏与编剧的合作方式。

黑泽清:三十年导演生涯细说从头

日本导演黑泽清是本届海南岛国际电影节的焦点影人,此次不但带最新电影及经典作品来到三亚展映,还现身大师嘉年华。他从本次海南岛国际电影节上的展映新片《旅途的结束,世界的开始》聊起,在和香港资深影评人、策展人徐匡慈的对谈中,将三十年的导演生涯细说从头。

《旅途的结束,世界的开始》开始的契机源于朋友给他看的一个新闻报道。这个事发生在乌兹别克斯坦,一个黑泽清几乎毫无了解的地方。而这恰恰让他觉得,一个日本人在陌生国度发生的故事会非常有趣。

黑泽清导演回顾了自己的创作生涯。他回忆自己刚刚拍摄电影时候,还是胶片时代,拍摄一部电影需要非常多的人力、物力。所幸,有8毫米胶片让他能以比较低的成本拍摄电影。

那时候拍摄成本特别低,拍摄周期也非常短,甚至三天拍完一部电影,《女郎漫游仙境》算是成本比较高的,也只用了一周拍摄完成。

黑泽清由此建议青年电影人把在预算内拍摄视为自己的任务,在预算范围内发挥最大的创意。

黑泽清以沟通中西方的创作视野见长,拍摄电影的早期,他非常希望能将日本电影以美国片的手法拍摄出来。逐渐认识到日本电影和美国电影的差异后,转而去做一些调整,拍摄让日本观众可以接受的电影。比如在拍摄《X圣治》时,他就参考了《沉默的羔羊》。但同时,他也采用了很多与美国电影完全不同的拍摄手法,比如说受西奥·安哲罗普洛斯等导演影响而采用的长镜头。

在青年导演提问环节,黑泽清和大家分享了更具体的拍摄技巧。他

甚至现场教学,帮助青年导演体会如何在拍摄两个人对话的过程中实现恐惧效果。

活动的结尾,黑泽清鼓励现在的年轻电影创作者,在数码时代,选择更多,自由度更高,有更多的机会可以拍电影,可以多尝试不同的类型。无论如何去拍摄,拍了一部后,就可能生出欲望,想要拍更多、更好的作品。

阿斯哈·法哈蒂详解创作“方法论”

阿斯哈·法哈蒂在大师班上重点提及了“潜意识”概念,“我非常重视潜意识,也就是说,要用我的心来写剧本。”他将人的内心比作一个有很多库存的银行,每个人都把从小吸收到的信息储存在这里,但不是每个人都有它的密码。法哈蒂的创作,就是从这座银行里“提款”的过程。他分享了许多“提款”的经验。比如想到这样一个画面:下午、男人、湿风衣、海。他可以由此展开,这个男人是谁?为什么浑身湿透?他落水了吗?

法哈蒂的答案是:这个男人的老婆掉进了水里,他却没能救起她。他进一步告诉自己,这个故事,其实不是关于这个男人,而是关于他的老婆。于是,有了让他在柏林国际电影节得到最佳导演的那部《关于伊丽》,关于一个溺水的女人。

奥斯卡最佳外语片《一次别离》的创作同样源于一个场景,法哈蒂的爷爷非常诚实勇敢,是孩子们的榜样。后来爷爷因为生病,开始忘事,甚至不让弟弟给他脱衣服洗澡。弟弟看着这么勇敢的人突然变成这样痛哭起来。这个场景后来变成了《一次别离》的起点。

关于“潜意识”的思考,也让法哈蒂想通了,为什么全世界范围内,都是以前的电影质量更好;因为现在我们了解各种各样的技巧、设备,但是很少有人再用潜意识,再用心去拍摄一部电影。

在随后的提问环节,青年导演滕丛丛进一步追问,在“潜意识”的下一个阶段,法哈蒂能不能进一步分享一些剧本创作的技法?

法哈蒂认为现实往往是平淡的,而电影需要波澜,这时候,就需要将名为“危机”的石子,丢进现实平静的水面中,那些层层叠叠的涟漪,便会折射出不同层次的千万种现实。

许磊导演则很好奇,法哈蒂导演在拍摄前,会不会排练,又怎么排练。戏剧专业出身的法哈蒂往往会把演员聚集在一起,排演一些剧本之外的场景。比如《关于伊丽》之前,他就让一家人排练,在电影中的旅行发生之前,这家人是怎么生活的。

面对徐磊导演“电影该不该有单一主题”的提问,法哈蒂表现了非常开放的态度。他认为,电影总是有不止一个的主题,观众可以根据自己的性格和态度去和其中的一个产生共鸣;创作者也不必给出答案,下判断不是导演该做的事,而是应该把思考的过程留给观众。

此次金椰奖最佳导演王丽娜向法哈蒂求证:“在伊朗,95%是诗人,还有5%是电影工作者?”法哈蒂幽默地回答:“我觉得剩下5%也是诗人。”在他看来,不是说伊朗人会走着走着路突然吟诗,而是他们都在用诗人的角度看世界。(木夕)

H!Action 创投结果揭晓 600万元现金奖励助力创作

◎ 创投荣誉名单

海南选择大奖「300万」

《羊命》

类型:剧情、喜剧、社会

导演:李伟

剧情梗概:

一个被村里人瞧不起的放羊人,因为一场家庭变故被媒体捧成了英雄。在道德绑架下,放羊人迷失了生活的方向。

三亚关注大奖「100万」

《小白快跑》

类型:冒险、儿童、动画

导演:陈家伟

剧情梗概:

一个被遗弃的毛绒玩具小白,从垃圾堆里逃出来,决定去寻找主人。一路上,他克服了种种困难,最终寻回一只玩具的尊严。

三亚关注大奖「100万」

《温柔壳》

类型:爱情

导演:王沐

剧情梗概:

故事关于一对精神世界受伤的恋人。四季流转,他们用爱情相互支撑,浇筑小家。但精神世界的震荡和世俗陈见,却在挑战这份尘世安稳。

行动力支持大奖「50万」

《我是世界上另一个你》

类型:家庭、喜剧、青春

导演:刘言文璐

剧情梗概:

这是一个关于父女的故事,叛逆的女儿和严肃的警察父亲,因家庭变故两人不得不起面对不可预知的生活。

行动力支持大奖「50万」

《刺客与明信片》

类型:犯罪、喜剧

导演:耿军

剧情梗概:

1999年,互不相识的一女两男因

为连环刺臂伤人案产生了关联。他们开始解决各自的问题,为刺客和明信片一起忙碌了起来。

开心麻花奖

《又见奈良》

类型:剧情、喜剧、历史

监制:河濑直美、贾樟柯

导演:鹏飞

剧情梗概:

年过七旬的中国养母陈奶奶只身一人赴日寻找她战后收养的日本遗孤,遗孤二代小泽与退休警察一雄出手相助,三人开启了寻亲历程。

画林调色奖

《又见奈良》

太空堡垒预告制作奖

《又见奈良》

金知了声音奖

《又见奈良》

吴天明夏纳优秀制作人奖

《他乡囚徒》

类型:犯罪、悬疑、社会

导演:张思庆

制片人:刘开塔

剧情梗概:

一桩普通的强奸案,却疑窦丛生,撕扯出20年前的陈年旧案。因缘际会,实习记者刘小青与快递员小良展开了危险调查。

龙跃欧洲特别奖

《地球上的星星》

类型:剧情、社会、儿童

导演:马多

剧情梗概:

一个永远交白卷的“特殊”学生,在被送到一个严酷暴戾的寄宿学校后,需要想办法保护自己和朋友,不然他们可能会永远滞留在那里。

“她”电影论坛多元化视角关注女性电影

本报讯 第二届海南岛国际电影节

再度聚焦女性电影,围绕“她”电影这一主题,著名电影制人文隽携手金依萌、饶雪漫、陈洁、杨莹、张英群展开深度对话。金依萌透露其打磨六年的新片有望明年上映,饶雪漫坦言只有半只脚踏入电影圈,并回顾了从作家到编剧的“入圈”心路历程。

“究竟何为女性电影?”论坛上,文隽开宗明义抛出了这个问题,金依萌导演表示,“女性电影需要站在女性视角进行创作,表现女性的生存状态、感情世界、成长和价值观,其中的女性角色可以很脆弱,但内心世界是强大的。”

而饶雪漫则分享了自己由作家到编剧的心路历程,“编剧和写书不同,我只是写‘雨一直下’四个字,剧组就要拍一天。”对饶雪漫而言,操刀做编剧经历了两年多的适应过程,“我刚刚拍《左耳》的时候不懂电影,这两年因为一直在做,我真的感受到电影的伟大”。

金依萌、饶雪漫分享电影创作的

“干货”,《找到你》制片人陈洁讲述了这部华语女性电影的许多幕后故事;新浪投资副总裁张英群则在投资人角度,表示女性电影投资更看重的仍是制作班底、故事内核、未来预期等硬性指标,力证女性电影在投资人眼中并未被边缘化;杨莹作为资深选片人,谈了中欧女性电影节创办的契机,“我一直在做电影节,同时也是一名女性观众,我想让现在做的事情跟自己有更多的连接,所以创办了中欧女性电影节,但女性电影节并不是要站出来反对男性,而是通过这个途径,给女性影人或是观众们带来福利”。

论坛上,面对文隽的犀利提问“马伊俐是你家艺人,姚晨不是,为什么会是这样的搭配”时,陈洁大方分享了《找到你》的选角思路,她表示:“首先,我希望两个女演员有优秀到足以让全国人民认可的表演能力;其次,因为这是一部关注职业女性生存状况的电影,我希望演员不仅塑造角色,在现实

中也有发声和分享的愿望。姚晨在《星空演讲》里就把自己的职业状况和《找到你》演出背后的心路历程做了一个分享,对片子的广泛传播起到了非常大的助力作用。”

除了许多行业经验的分享,几位嘉宾也“爆料”了不少工作趣事。作为文隽口中“对女演员特别有办法”的导演,金依萌揭秘了自己的小方法:“我希望拍戏之前跟演员一对一谈角色”。饶雪漫回忆《左耳》拍摄中遇到的小故事。如陈都灵当时还是学生,拍着拍着就说不拍了、要回去读书,自己还要化身心灵导师开导她;对于易胖体质的马思纯,还要盯着她不能多吃。

作为第二届海南岛国际电影节的重要组成部分,“她”电影女性论坛提供了一个关注当下电影创作的多元化视角,也让观众有机会从创作、市场、策展等多个角度关注女性电影,为女性电影发声。

(木夕)

首届H!Market市场展会精彩纷呈

本报讯 海南岛国际电影节首届

H!Market市场展会日前正式闭幕,在为期四天的展会中,近200家国际及国内优质影视企业机构齐聚三亚。参展商与观展人,卖家与买家,种种不同身份相互交织,共同为本次展会的垂直性、广泛性和国际性做出定义。

据介绍,本届H!Market市场展会共分为四大垂直区块——国家电影委员会专区、国际最佳拍摄地专区、文学IP版权专区、影视综合专区。力求打通全产业链条,匹配精准资源,全方位优化电影节体验,打造“产业宫”。

作为此次展会中文学IP版权专区的一员,来自后浪的展商代表表示,本次展会让更多人了解到后浪“不只服务于电影图书市场,同时也在做电影教育”。上海浩林文化传播股份有限公司的负责人也指出,“文学版权”确实应当被放在稍微重要的位置,它会对电影改编会产生一定的积极作用,在

粉丝数量、受众了解度等层面都会更加可控。

影视综合专区作为本次H!Market市场展会规模最大的专区,涵盖海南本土公司、各大高校、影视企业三大板块。海南吉客优创文化发展有限公司作为一家海南当地公司,在谈及本次展会的亮点时表示,这次展会“观展人群很丰富,有市场买家、同行、媒体、领导,这对于我们IP成果的检验是最客观真实的”。

来自中国传媒大学电视学院的展商表示,高校主要聚焦于青年影像的创作和推广,“大学生们都很年轻,但电影行业又非常需要经验和资源”,本次展会有效帮助他们积累了一定的行业人脉。

海南气候宜人,布置精良的展会也令众多展商在冬日深感暖意。采访过程中,展商们普遍认为本次展会“覆盖面广且全”、“现场分区清晰”、“优质

资源丰富”。他们表示,观展人大多角色鲜明、目的明确,这样可有效确保沟通内容的有效性与针对性。同时,展会板块设置的丰富化,也为参展人彼此之间的交流提供良好机会。

与以往“旅游城市”的定位不同,本次海南经济特区以“国际电影节主办城市”的身份,为众多国内外展商带来从未有过的全新感受。这是大多海外展商第一次来到海南岛,H!Market市场展会则是他们走近海南的最佳途径。

展商表示,海南岛一是本土特色鲜明,且风景气候宜人;二是发展势头足,众多本土影视机构在逐步探索中蓬勃发展,紧抓当地特色并积极向外推广;三是政府扶持力度大,以各种优惠政策支持国内外影视工作者在海南开展相关工作。以上因素使得他们开始接触并考虑使用海南本土资源。

(木夕)